

Bilan de la 35ème édition de l'ILMC : Perspectives pour l'avenir du live

La 35ème édition de l'International Live Music Conference (ILMC) a rassemblé plus de 1 300 professionnels de la musique Live venus de 60 pays du 28 février au 3 mars 2023 à Londres.

Le PRODISS s'est rendu à l'ILMC : on vous raconte !

Malgré la période post-covid et un contexte économique préoccupant ternissant le dynamisme de l'industrie de la musique live, la 35ème Edition de l'ILMC a permis aux professionnels de se réunir pour échanger sur les enjeux, les défis et les perspectives d'avenir du secteur

Voici un décryptage des principaux temps forts de cette nouvelle Edition.

1- Le bilan de la santé de l'industrie du Live au niveau international

➤ Les obstacles et constats partagés

Bien que la reprise de croissance économique de l'industrie soit effective, les acteurs doivent encore faire face à de nombreuses difficultés :

- les inquiétudes croissantes autour de l'inflation et de ses répercussions sur le prix des billets et la réduction des marges. Cette hausse généralisée des coûts interroge le modèle économique de l'industrie du Live et notamment celui des festivals,
- les problématiques liées aux métiers en tension, le secteur rencontrant de nombreuses problématiques en matière de recrutement et difficulté à attirer les nouveaux talents ;
- l'adaptation au « Marketing 3.0 », les acteurs devant désormais renforcer leur présence sur les nouvelles plateformes telles que Tiktok ou Instagram pour conquérir un public plus jeune ;
- l'intégration du digital, devenu incontournable est un réel nouvel enjeu business pour la filière (Intelligence artificielle, NFT, live stream, métavers...) ;
- la prévention de la santé mentale, le bien-être au travail et l'inclusion qui constituent une réelle priorité pour l'ensemble des acteurs ;
- un engagement écologique toujours plus fort afin de réduire l'impact environnemental ainsi que les émissions de CO2.

➤ Les pistes de réflexions apportées

Durant la séquence de l'OPEN FORUM dédiée au bilan de la santé de l'industrie, les acteurs sont revenus sur ces différents constats identifiés mais ont apporté surtout des pistes de réflexions particulièrement intéressantes à savoir :

- l'ensemble des acteurs de l'industrie du live sont concernés, interconnectés et doivent agir ensemble vers un intérêt commun,
- l'importance de la loyauté dans les rapports commerciaux (ex : paiements des prestations dans les délais impartis),
- échanger avec l'ensemble des acteurs pour contenir la hausse des cachets artistiques,
- l'importance de développer toujours plus de nouveaux artistes,
- augmenter le prix des billets en proposant des expériences supplémentaires aux spectateurs,
- intégrer davantage le télétravail dans les structures et faire confiance aux équipes,
- être à l'écoute des jeunes collaborateurs et être plus ouvert d'esprit sur le monde actuel,
- développer la diversité au sein des équipes,
- l'importance de travailler sur sa marque employeur pour attirer de nouveaux talents.

2- La santé économique des festivals

➤ Les constats partagés :

Durant ce débat, différents sujets ont été abordés :

- ⇒ la hausse de l'ensemble des coûts fait grimper le prix des billets. Malgré cela les organisateurs ont du mal à atteindre l'équilibre économique,
- ⇒ les cachets des têtes d'affiches ont atteint des sommets en 2022 et vont continuer leurs progressions sur les prochaines années,
- ⇒ retour du dynamisme des festivals au cours de la saison estivale 2022 avec également un retour du public dans la plupart des festivals,
- ⇒ un besoin de trésorerie toujours plus important qui met en péril les structures indépendantes,
- ⇒ une offre de plus en plus forte qui arrive à saturation dans certains pays et dans certaines esthétiques,
- ⇒ incertitudes pour 2023.

➤ La confrontations de deux visions

Tout au long de la séquence, deux visions se sont particulièrement confrontées :

- ⇒ *« Dans une société capitaliste, il est impossible de ne pas augmenter le coût des billets au vue de l'augmentation des couts artistiques, logistiques, de l'énergie, de recrutement et de production. Pour maintenir la survie de notre secteur, il n'y a pas d'autre choix que d'augmenter les prix des billets ».*
- ⇒ *« Il faut impérativement rester prudent sur la décision d'augmenter le prix du billet et éviter les augmentations galopantes. Cela pourrait entrainer la perte de notre secteur tout entier et le risque que seuls les plus riches puissent accéder au Live (risque de dénaturer l'essence même du Spectacle) ».*

3- La prévention de la santé mentale au sein de notre industrie

Également, cette nouvelle édition de l'ILMC a particulièrement mis en avant le sujet de la prévention de la santé mentale au sein de notre industrie en faisant intervenir [Music Industry Therapists](#) (collectif mondial de psychologues et de médecins au service de la communauté musicale). Ce collectif s'est donné pour mission de :

- changer les perceptions autour de la santé mentale au sein de notre secteur,
- promouvoir la préservation de la santé mentale,
- combattre les obstacles qui réduisent l'accès aux soins,
- combattre la stigmatisation, les préjugés et l'ignorance,
- identifier les facteurs impactant la santé mentale et aider à les réduire.

Face au constat que les taux de suicide et de troubles mentaux sont nettement plus élevés dans le secteur de l'industrie du Live (par rapport à d'autres secteurs), les membres du collectif ont décidé d'établir des pistes de bonnes pratiques à mettre en place notamment dans le cadre d'une tournée.

Voici les principales préconisations qui ressortent de leurs travaux :

- Dresser un plan de crise en amont de la tournée et identifier au moins une personne de l'équipe qui sera en capacité de le déployer sur place,
- Identification d'un médecin coordonnateur de tournée à contacter en cas de besoin,
- Affichage à déployer dans les « Tours bus » (numéros d'urgence à adapter selon le pays visité etc..),
- Avant le départ de la tournée, former l'ensemble des équipes aux bonnes pratiques (comment réagir en situation d'attaque de panique, overdose, formation aux gestes qui sauvent),
- Créer un espace « safe » isolé disponible à tout moment pour toute personne qui en ressentirait le besoin,
- Créer du lien entre les équipes (ex : fixer un moment dans le planning de la tournée pour visiter les villes en équipe (ex : ballade en vélo collective)),
- Encourager les équipes à faire régulièrement de véritables pauses « déconnexion » (marche à pied hors du site, appeler leur famille ou éventuellement contacter leur thérapeute au besoin),
- Sensibiliser les équipes à intervenir et engager un dialogue si une personne se trouve en difficulté psychologique.

Le livre *Touring & Mental Health : The Music Industry Manual* compile l'ensemble de ces bonnes pratiques.

4- Le rôle des nouvelles technologies pour l'avenir de notre secteur

Face à ces nouvelles technologies, quelles sont les pistes envisageables pour que l'industrie de la musique live puisse s'adapter et se préparer à ce nouvel avenir ? Telle était la question centrale de cette Keynote animée par Gerd Leonhard, Auteur et conférencier futuriste.

Pour cet analyste, il est particulièrement important de ne pas en avoir peur de ces nouvelles technologies. Il préconise avant tout de ne pas les ignorer mais au contraire de s'interroger sur les possibilités de les intégrer à notre secteur. Il considère que ces nouvelles technologies doivent rester des outils et des accessoires à nos activités.

5- Le Futures Forum de l'ILMC : une journée dédiée aux jeunes professionnels de l'industrie

La dernière journée de l'ILMC intitulée "Futures Forum" était dédiée aux jeunes professionnels. Elle proposait une série de séquences telles que des conférences, des débats, des ateliers immersifs et des sessions de réseautage. Cette journée offrait une occasion pour la nouvelle génération de tisser des liens, d'approfondir ses connaissances, de contribuer à l'avenir du secteur, de découvrir et analyser les nouvelles tendances.

6 - London Calling "London Calling : l'événement musical qui met en avant les artistes émergents

Cette année, un nouvel événement « London Calling » a été organisé dans le cadre de l'ILMC. Des concerts ont été organisés dans quatre salles de spectacles de Londres et ont mis en avant de nombreux artistes émergents.